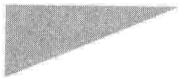

中国画论名篇通释

倪志云 著

上海人民美術出版社

中国画论名篇通释

倪志云 著

图书在版编目(CIP)数据

中国画论名篇通释 / 倪志云著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5322-9250-9

I. ①中… II. ①倪… III. ①中国画—绘画理论 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第241075号

中国画论名篇通释

著 者: 倪志云

责任编辑: 黄 淳

封面设计: 张 璿

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 24.5印张

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次

印 数: 0001-2000

书 号: ISBN 978-7-5322-9250-9

定 价: 99.00元

中国画论名篇通释

倪志云 ◎ 著

上海人民美術出版社

我们中国不仅有历史悠久成就辉煌的绘画艺术，而且还有历时近两千年不断产生的画论文献。这些画论文献，又不仅是理解赏会我国传统绘画艺术的必要凭借，而且其本身也是我国绘画史和绘画艺术思想史的珍贵资料。所以，20世纪初以来，在现代学术背景上，也不断有专家学者对古代画论文献加以整理和研究。画论文献的整理和研究，是美术史和美学史研究的一个重要基础。

现代学者对于古代画论文献的整理和研究，包括文献的校勘、汇编和注释，以及绘画艺术理论与美学思想的阐述讲论等等，这些方面均有可以列举的成果，所取得的成就此不具述。这里要指出的是，与性质相似可以参考的学科如古代文论的整理和研究相比，画论文献的整理和研究又明显存在较多的问题，与古代文论整理研究的成就存在很大的差距。这是由于从事文论研究者人数既多，其文史基础一般也较深厚，从而使研究广泛而深入。而画论专门研究者人数既少，其文史基础一般也较薄弱，因而未能使画论研究达到与文论研究相似的水平。

由于古今字词语义和书面文法的变化，古文献的校勘、标点和注释，成为现今古文献研究的基础性工作。古代画论也只有在严谨的校勘、标点和注释的基础上，才能进一步深入理解阐释其中的理论观念。但就我的阅读所及而言，尚未见有一部古代画论的注本能将所选文献给出通畅确切的校点和诠释。有些从较为宏观的视角撰成的画论史、美学史以至所谓文化史论著，涉及画论（以及文论、诗论等）文献，又往往用避实就虚的办法，摘引一些理论片段或仅是只言片语的几个概念即加以发挥论述。其长处在于善于提取某些理论范畴或命题构成话题，其短处在涉及具体文献的解读时，总或多或少显露出古文句读与训诂素养的不足，误断、误解和望文生义的不根之谈时可见。而理想的宏观的画论史或绘画美学史研究，应该是建立在对

所涉及的每篇画论著述的具体准确的通解基础之上的。

当然，画论研究存在的不足，又为从事这方面的研究者留下了较多可以后出转精或开拓建树的余地。这一状况在我给学生讲授中国画论课程和指导研究生思考研究选题时总是想着告诉学生们，我希望有学生以后能在这一方面有所作为。我本人近些年既因授课所需，也因为向来有心于此，所以用了比较多的时间研读古代画论和有关论著。

这本《中国画论名篇通释》就是在研读和讲授古代画论的基础上撰写成书的。

本书共选释六朝至明代 12 位画论家的论画诗文 27 篇，选篇长短不一。长者如谢赫《古今画品》，本为一书；短者则有论画的诗、跋和随笔。选释的诗文不论长短，选取的标准都是它们是中国古代画论的名篇，是讲述古代画论最常涉及的篇章。

六朝是中国画论产生的鼎盛时期。顾恺之的《论画》和宗炳的《画山水序》都是最早的论画专文，故属必选；谢赫的《古今画品》虽为一书，全部也不过一千多字，且其序文所标举的“六法”，又贯穿运用于其正文对画家的品评，所以全书入选；姚最的《续画品》所评画家不甚重要，故只选释其序文。

唐朝大诗人杜甫和白居易的论画诗文，在画论史上的影响不容忽视，故各选释数篇。朱景玄著《唐朝名画录》和张彦远著《历代名画记》，则是画史画论名著，本书选释《唐朝名画录》的序文，以及《历代名画记》之《论画六法》和《论顾陆张吴用笔》两篇专论。

宋代人物画的水平不及前代，而山水、花鸟画成就超越前古，极其辉煌。本书选释郭熙《林泉高致集》之《山水训》篇五则，以及郭若虚《图画见闻志》之《论用笔得失》、《论三家山水》和《论黄徐体异》三篇，它们能够体现与其时代山水、

花鸟画的发展相应的理论认识发展水平。而我国文化史上堪称唯此一人的最杰出的文学艺术通才苏轼，以他的力倡“士人画”的理论，主导了其后宋元明清近千年中国绘画史的发展流变，本书选择了他的三篇论画诗文。

明清两代画论著述甚多，但以明末董其昌的“画分南北二宗论”为最著名，因为这一“南北宗论”不仅在明末和清代极有影响，而且在20世纪新文化运动之后的近百年来，也一直是画史画论研究领域极为关注，因而不断有深入的研讨的话题。本书选释董其昌“画分南北二宗论”的题跋数则。

本书所录顾恺之《论画》、宗炳《画山水序》和张彦远《历代名画记》的原文，都是选自明嘉靖刻本《历代名画记》，这个《历代名画记》现存最早版本的全本影印件是承蒙中国美术学院毕斐教授提供给我的。中国科学院图书馆罗琳先生则帮助提供了明《王氏画苑》本《唐朝名画录》的影印件。其他选文也都录自我所能找到的较好的古籍版本，多数并以他本校勘。版本异文择善而从，为免繁琐，一般不出校记，少数有必要说明校订正误的，即在注释中附带说明。

准确的注释是读懂画论原文，进而是研究原文理论内涵的基础。陈寅恪先生说：“凡诠释诗句，要在确能举出作者所依据以构思之古书，并须说明其所以依据此书，而不依据他书之故。若仅泛泛标举，则纵能指出最初之出处，或同时之史事，其实无当于第一义也。”（见陈著《元白诗笺证稿》第五章《新乐府·七德舞》篇）陈寅恪的话不仅应视作诠释古代诗歌，同时也应视作诠释古文的准则。而已见的画论注释类书，有些注释简率、难懂，而应注的每每不注，所注也多泛泛标举，未必妥当，只能算是在形式上做成了一部有注释的书而已，实难以起到帮助读者解释疑难疏通原文的作用；有些注本虽颇下了工夫详加诠释，但也存在所注漫引例证、妄加疑议、“无当于第一义”的问题，那样也会贻误读者。有鉴于这些问题，本书各篇的注释

力求详切，故例称“详注”。“详”是指为读者着想凡不加注释易生误解的字词和不明出典难晓其意的语句，都作注释。生僻字和多音字（据文意所用音义）加注直音字和拼音。“切”是要求注释确切，即所注释的字词和典故的释义，在本篇上下文中是妥当贴切的。画论自然涉及许多画家，本书对于画家人名注释的通例是，材料较多不便直引的，综述其概略，然后列举其事迹所见之古籍以明史源，有作品传世的并叙其传世作品名称及所藏之处；史料较少的，则直引画史原文为注。古地名加注今地名，古纪年加注公元纪年，以便于今日读者的阅读理解。本书的注释均据本人细读原文的理解，一般都是直接陈述个人的诠释；对于他人精当的注解也时有引用，凡所引用皆明白称引以不掩人美；对于他人注释中存在的错误不当之处一般不列举指误，读者比较阅读各家注释，自能辨别取舍；但遇有他人注释甚不妥而易误导读者处，则亦不为贤者讳而随注加以辨证，以使此前注释中存在的比较突出的问题，即在注文中得以讨论商榷。这使得有些注文显得篇幅较长，则也是不得已而为之的。学术为天下公器，商榷问题是为求其真，求其是，凡所涉及的注家同道想必也皆明此理，故对于本书中的指瑕辨正，当能平心看待。

在每家画论选文注释之后，仍就选文有一或两节的论述，大体是简述该篇画论文献的版本情况，该篇在画论史上的地位和意义，或择要略述 20 世纪以来有关的研究，还有对选文主旨的概括等，据实际情况各有侧重而不求一律。其中有可以讨论的问题随文加以讨论，有应予提示的问题也随时加以提示。这些论述不仅意在引导读者概括地掌握选文的理论内容和价值，同时也意在引导读者大致了解相关的研讨，故所提及的有关论著，一般都随文夹注论文出处、论著出版者及出版时间，以及引文所在页码等（重复提及者则不反复夹注），以便读者循此线索查阅覆按引文。书末另列主要参考书目，所列既为本书较多参考了的文献书籍和当代论著，也可供有

兴趣的读者据此以扩展阅读。

书的正文之后附录拙撰论文两篇，都与古代画论研究有关。

《赵孟頫自题〈秀石疏林图卷〉绝句的讹传与误解》一文，原载《美术的地缘性——第二届全国高等艺术院校美术史学教育年会论文集》（重庆出版社2010年出版），算是为正文补充了元代画论一篇。文章的开头一段简述自己从学的经历和治学的志趣，随想所及，也不妨算是自己的一个学术小传，可以使读者对作者有关画论这类研究的由来有所了解。而且此篇所论画学研究存在的学风问题，也是想提醒同道和学生们在今后的研究中宜加注意尽可能避免的。

《画而称“写”的语义疏证》一文，疏讲画学一个常用语的语义，也是画论研究的一个话题，是2010年9月在上海大学美术学院参加第四届全国高等院校美术史学年会的大会发言论文。文章约2万字，会后上海大学美术学院出版论文集时希望压缩字数，因而删减了一半，那样也就不能充分地表达好所欲阐述的问题了。故借此书的出版机会，全文附录于书尾，以求教于同道。

本书是2010年秋天与上海人民美术出版社约定选题，出版社的设想本来只是编著一部适合本科教学的中国画论选注读本。而我希望我做的这部画论注释能够比此前的画论注释类著作有显著的推进，尽我之力解决我所能解决的古代画论阅读理解的难点，真正有益于研读画论的学生和朋友们。为了这样的目标，注释中许多问题都需耐心查阅文献，才能给出确切的解释，有时半天甚至是一天才写成一条注释，这样也就未能如约在一年内完成，因而一再要求延期，整整延期一年，到今年岁末才终于完成书稿。上海人民美术出版社社长李新先生审阅我的书稿，认为注释和论述的详细已超出大学本科教材读本的性质，他建议将此稿进一步修订作为专著出版；另以此稿为依据，简化注释和论述文字，仍编订一部适合作为教材的读本。我非常

感谢李新社长的这一修改建议！并随即按照要求简化出一部《中国画论名篇读本》，作为教科书；又修订本书，定名为《中国画论名篇通释》。“通释”即疏通解释之义。清人浦起龙著有《〈史通〉通释》，是我很爱读的书。拙著费心处即在力求对画论选篇的疏通解释，故也为拙著取名“通释”。如此则我选释的这二十余篇古代画论诗文遂一化为二，做成了两部书。

在此有必要特地说明的是，拙撰这两部书由于注释和论述的详略不同，确实也就成为性质不尽相同的两部书。《中国画论名篇读本》主要面对专业学生和其他对画论有兴趣的初学者，注释文字从简，“导读”也避免繁细的学术问题；《中国画论名篇通释》则以尽可能详细的注释和重要学术问题的论述，使之在古代画论的研究和阐释方面力求学术上的推进。因此，阅读了《中国画论名篇读本》的初学者，如果有兴趣深入一些理解这些画论名篇，更具体了解相关研究情况，即需再阅读《中国画论名篇通释》。而画论和美术史研究的同行朋友们，则可以径直取阅《中国画论名篇通释》，一步到位地审看笔者所给出的注释与论述。当然本书的注释和论述，限于本人的学识水平，也难免会有不妥之处。诚望同行友人和有兴趣的读者能惠予指正。疑义相与析，共求真理，正是研究学问的人生乐趣。

书稿完成之际，特别要感谢给我提供古籍版本的毕斐先生和罗琳先生！感谢热情关怀和具体指导我的这项著述工作的李新社长！感谢认真负责编务的责任编辑黄淳先生，以及其他为此书的出版分担了各项工作的朋友们！

倪志云

2012年12月28日谨序

2014年2月28日校订

目 录

序 / 002

顾恺之《论画》 / 012

- 一、顾恺之生平简述 / 012
- 二、《论画》详注 / 014
 论 画 / 014
- 三、顾恺之画论研究存在的问题 / 042
- 四、顾恺之《论画》的理论要点及其影响 / 045

宗炳《画山水序》 / 051

- 一、宗炳生平简述 / 051
- 二、《画山水序》详注 / 053
 画山水序 / 053
- 三、《画山水序》的思想背景及理论价值 / 065

谢赫《古今画品》 / 071

- 一、谢赫生平简述 / 071
- 二、《古今画品》详注 / 073
 古今画品 / 073
- 三、《古今画品》的文本整理研究 / 110
- 四、《古今画品》的“六法”理论研究 / 113

姚最《续画品序》 / 117

- 一、姚最生平简述 / 117
- 二、《续画品序》详注 / 119
 续画品序 / 119
- 三、《续画品序》的理论价值 / 134

杜甫题画诗三首 / 137

- 一、杜甫生平简述 / 137
- 二、杜甫题画诗三首详注 / 140
 （一）奉先刘少府新画山水障歌 / 140

- (二) 戏题王宰画山水图歌 / 146
- (三) 丹青引赠曹将军霸 / 150
- 三、杜甫题画诗三首讲析 / 156

白居易论画诗文二篇 / 163

- 一、白居易生平简述 / 163
- 二、白居易论画诗文二篇详注 / 165
 - (一) 记 画 / 165
 - (二) 画竹歌并引 / 169
- 三、白居易论画诗文二篇讲析 / 174

朱景玄《唐朝名画录序》 / 181

- 一、朱景玄生平简述 / 181
- 二、《唐朝名画录序》详注 / 182
 - 唐朝名画录序 / 182
- 三、《唐朝名画录》对于画论史的贡献 / 194

张彦远《历代名画记》二篇 / 199

- 一、张彦远生平简述 / 199
- 二、《历代名画记》二篇详注 / 201
 - (一) 论画六法 / 201
 - (二) 论顾陆张吴用笔 / 211
- 三、《历代名画记》的整理和研究概述 / 224
- 四、《论画六法》、《论顾陆张吴用笔》二篇的理论意义 / 226

郭熙《林泉高致集》之《山水训》篇五则 / 229

- 一、郭熙生平简述 / 229
- 二、《林泉高致集》之《山水训》篇五则详注 / 232
 - 山水训(选五则) / 232
- 三、《林泉高致集》的山水画理论成就 / 248

目 录

郭若虚《图画见闻志》三篇 / 253

- 一、郭若虚生平简述 / 253
- 二、《图画见闻志》三篇详注 / 255
 - (一) 论用笔得失 / 255
 - (二) 论三家山水 / 260
 - (三) 论黄徐体异 / 270
- 三、《图画见闻志》的整理和研究概述 / 277
- 四、《论用笔得失》、《论三家山水》和《论黄徐体异》三篇的理论意义 / 278

苏轼论画诗文三篇 / 281

- 一、苏轼生平简述 / 281
- 二、苏轼论画诗文三篇详注 / 283
 - (一) 王维吴道子画 / 283
 - (二) 书吴道子画后 / 290
 - (三) 书鄢陵王主簿所画折枝二首 / 294
- 三、苏轼论画诗文三篇解析 / 298

董其昌“画分南北二宗论”题跋四则 / 307

- 一、董其昌生平简述 / 307
- 二、董其昌“画分南北二宗论”题跋四则详注 / 309
 - 画分南北二宗论（题跋四则） / 309
- 三、关于董其昌“画分南北二宗论”的论辩和评价 / 328

附录一

赵孟頫自题《秀石疏林图卷》绝句的讹传与误解 ——兼说画学研究存在的“地缘性”学风问题 / 332

附录二

画而称“写”的语义疏证 / 356

主要参考书目 / 387

东晋 顾恺之《女史箴图卷》（唐代摹本 局部）

原画卷为绢本设色，纵 24.8 厘米，横 348.2 厘米。现藏英国伦敦不列颠博物馆。此画卷是据西晋张华《女史箴》一文的内容绘制，描绘古代宫廷妇女的节义行为，卷尾署有“顾恺之画”四字。现代学者多数认为此画是一件唐代摹本，是传为顾恺之的几件作品中最接近顾画风格的一件。

顾恺之《论画》

一、顾恺之生平简述

顾恺之（约公元345—406年），字长（音掌zhǎng）康，小名虎头。东晋晋陵郡无锡县（今江苏省无锡市）人。唐初编纂的《晋书·文苑传》列有《顾恺之传》，而《晋书》此传是依据东晋南朝以来如刘义庆《世说新语》等载籍中散见的关于顾恺之的记载撰写的。顾恺之的家族本是春秋时代越王勾践的支裔，三国东吴以来江南显赫的门阀士族。他的五世祖顾雍是孙吴丞相，曾祖顾荣、祖父顾毗和父亲顾悦之也都官至显位。他本人也混迹官场，先后为大司马桓温和荆州刺史殷仲堪的参军，后官至散骑常侍。但顾恺之并不以政事上有什么成就出名，而是以博学有才、性情痴黠参半、善言辞、工诗赋，尤其是擅长绘画著名，因此他的传记列于《晋书·文苑传》中。自先秦至秦汉时代，绘画本是工匠之事。而顾恺之的时代，乃是士人将绘画视为一项高雅的艺术，故也乐于倾注其精力并以之表现其才情的“文人画”史的开端。顾恺之正是这文人画史开端期的一大名画家。

顾恺之的绘画成就，《世说新语·巧艺》篇记当时的显要人物谢安推重说：“顾长康画，有苍生来所无。”南朝的画论家谢赫著《古今画品》，则认为顾恺之画得

很认真，但并不能体现同时代画家的最高水平，他的实际成就与他的巨大声望是不相符合的。后来有评论家认为谢赫的品评是对顾恺之的贬抑，但唐朝张彦远著《历代名画记》，也赞同谢赫的评价。见于历代著录的顾恺之的绘画作品都已不传，今传为顾恺之的几件画作，《女史箴图卷》藏于英国伦敦不列颠博物馆，有人认为是真迹，有人认为是唐或宋代的摹本；《列女仁智图卷》藏于北京故宫博物院；又《洛神赋图卷》，北京故宫博物院、辽宁省博物馆和美国弗利尔美术馆各藏有一卷，一般都认为是后代摹本。更有人认为这三种古卷轴画是顾恺之的作品或其作品的摹本，都只是明代一些收藏家并无确证的嫁名于顾恺之而已。

然而，即使顾恺之的画作真迹已不可复睹，我们却还能读到他的论画文字，即唐张彦远《历代名画记》录存的《论画》及《画云台山记》两篇文章。顾恺之的论画文章是中国画论史上最早由画家写出的专论绘画的篇章，故可以说是中国画论自觉的标志。顾恺之提出的“传神”论等理论观念，比他的有争议的绘画造诣对中国绘画史的影响，要巨大和深远得多。

二、《论画》详注

本篇录自明嘉靖本《历代名画记》卷五，以清嘉庆《学津讨原》本校，二本异文，择善而从，不出校记。

论 画¹

凡画，人最难，次山水，次狗马²。台榭一定器耳，难成而易好，不待迁想妙得也，此以巧历，不能差其品也³。

《小列女》⁴：面如○，恨刻削为容仪，不尽生气。又插置大夫支体，不以自然⁵。然服章与众物既甚奇，作女子尤丽，衣髻俯仰中，一点一画，皆相与成其艳姿。且尊卑贵贱之形，觉然易了，难可远过之也⁶。

《周本记》⁷：重叠弥纶，有骨法，然人形不如《小列女》也⁸。

《伏羲神农》⁹：虽不似今世人，有奇骨而兼美好，神属冥芒，居然有得一之想。¹⁰

《汉本记》¹¹：李王首也¹²。有天骨而少细美¹³。至于龙颜一像，超豁高雄，览之若面也¹⁴。

《孙武》¹⁵：大荀首也¹⁶，骨趣甚奇¹⁷。二婕以怜美之体，有惊据之则，若以临见妙裁¹⁸。寻其置陈布势，是达画之变也¹⁹。

《醉客》²⁰：作人形骨成，而制衣服慢之，亦以助醉神耳²¹。多有骨，俱然蔺生变趣，佳作者矣²²。

《穰苴》²³：类《孙武》而不如²⁴。

《壮士》：有奔胜大势，恨不尽激扬之态²⁵。

《列士》²⁶：有骨，俱然蔺生²⁷。恨急烈不似英贤之慨，以求古人，未之见也²⁸。然秦王之对荆卿，及复大闲²⁹。凡此类，虽美而不尽善也³⁰。

《三马》³¹：隽骨天奇，其腾罩如蹶虚空，于马势尽善也³²。

《东王公》³³：如小吴神灵，居然为神灵之器，不似世中生人也³⁴。

《七佛》及《夏殷》与《大列女》二³⁵，皆卫协手，伟而有情势³⁶。

《北风诗》³⁷：亦卫手。巧密于精思，名作³⁸。然未离南中。南中像兴，即形布施之象，转不可同年而语矣³⁹。美丽之形，尺寸之制，阴阳之数，纤妙之迹，